AL-MUSAWWIRUN
ARTISTS BEFORE ART

AUB ART GALLERIES AND COLLECTIONS

صالات العرض في الجامعة الأمريكية في بيروت

AL-MUSAWWIRUN
ARTISTS BEFORE ART

AL-MUSAWWIRUN: ARTISTS BEFORE ART

This exhibition recreates, or simulates – within the restricted space of the university gallery – a landscape of images, pictures, and crafted objects that one might have come across a century ago in the area that includes present-day Lebanon. We catch a glimpse of a time when the Western model of autonomous art had not yet fully emerged in the Middle East, that is to say a time when there were no contemporary art centers and private galleries, art schools and museums, biennials, prizes, prices, dealers, critics and curators. We invite our visitors to imagine a cultural period in which very diverse modes of picture- and object-making, both utilitarian and non, cohabited the same cultural field.

With the unfolding of modernity, the Arab Orient has seen a sharp increase in images. This proliferation of images came about through new techniques of representation and reproduction: from figurative and naturalistic conventions learned by Arab painters in the European fine arts academies, to the rise in popularity of photographic and cinematic images. At the turn of the 20th century, Western techniques of representation contributed to the emergence of vernacular forms that blended local and foreign pictorial conventions. It was also during this period (the late 19th and early 20th century) that traditional Islamic art – which historically did not concern itself with the representation of nature but mainly with shaping everyday ambience – was gradually overtaken by a Western art preoccupied since the Renaissance with the representation of man and nature. A new hierarchical model of culture, with its schemata of high and low, fine and decorative, began to take shape. Western processes of modernization and industrialization played a crucial role in the marginalization of Islamic traditional arts. The Western machine, in other words, replaced Islamic craft.

Al-Musawwirun: Artists before Art envisions a landscape of pictures and objects that coexisted prior to their modernistic division into “fine” and “decorative” or “material culture.” The exhibition puts on display artifacts found today in Lebanon but produced all over the region for the most part between the second half of the 19th century and the mid-20th century. It is a landscape in which pictures – ranging from Christian iconography to traditional Islamic arts and vernacular or folk art and from Orientalist tableau to photographic and cinematic representation – were distributed within one cultural field in accordance with ethnic, kinship, religious or class divisions. Those who worked within this field were known by various names. In addition to *artistes* and *fannanun* [artists], or *rassamun* [painters], the most employed word was *musawwir* – a term used from ancient times to refer first of all to one of the hypostases of God as giver and shaper of forms, fashioner and creator, and by extension, to all those engaged in religious or folk arts. Historically the word *musawwir* was used mainly to refer to the work of the painter (in particular the portrait-painter) but it could also mean decorator or sculptor, less often architect or alchemist, and in the modern age photographer and cameraman. The subtitle “Artists before Art” is meant to suggest that a rich, viable, and self-sustaining alternative existed prior to the rise of the Western autonomous art model, with its institutions that maintain and reproduce capitalist production and exchange.

It is this diluvial world inhabited by odd, marginal and often extinct forms of art-making that we have selected for display. In addition to works from the first generation of Lebanese painters, most of whom traveled to Europe to learn Western pictorial conventions and to later become “pillars” of Lebanese art, we show works by *musawwirun* who did not study in Europe, as well as works by anonymous artisans working at the crossroads of traditions and religions, of early photographers and cinematographers, and of foreign artists who passed by or settled in Beirut, seeking a name or fleeing bloody revolutions in a world that desperately wanted to become modern.

Octavian Esanu
Curator, AUB Art Galleries

We would like to express our gratitude first of all to **Saleh Barakat** who, once again, offered us his advice and knowledge, agreeing to lend us works from Agial Gallery. In addition he kindly agreed to offer a guided tour in English and Arabic which visitors can download on their smartphones using a QR barcode from our website.

We are also very thankful to **Emile Hannouche** for showing us his rich and diverse collection in Chtaura, as well as for kindly letting us display some of these works in this exhibition. We are grateful to **Georges G. Corm, Philippe Jabre, Mohamad Barakat, Dania Barakat, Semaan Bassil, Gabriel Daher, Nabil Nahas, Yasmine Chemali** from the Fouad Debbas Collection, and **Reem Akl** from the Arab Image Foundation for their help and for showing or lending us works from their collections.

QR code for Saleh Barakat's audio tour of the exhibition *Al Musawwirun: Artists before Art.*
In order to access the audio file, please install a QR reader on your smartphone.

The audio tour file is also available at:
http://www.aub.edu.lb/art_galleries/current/Pages/al-musawwirun-artists-before-art.aspx

نودّ أن نعرب أولاً عن امتناننا وتقديرنا العميقَين **لصالح بركات** الذي لم يتوانَ مرة أخرى عن تقديم نصائحه ووضع معارفه في تصرّفنا، ووافق على إعارتنا أعمالاً من غاليري أجيال. فضلاً عن ذلك، وافق مشكوراً على تقديم جولة موجّهة باللغتَين الإنكليزية والعربية يستطيع الزوّار تحميلها على هواتفهم الذكية عبر استخدام رمز الاستجابة السريع (QR barcode) المتوافر على موقعنا الإلكتروني.

ونتوجّه أيضاً بالشكر الجزيل إلى **إميل حنوش** الذي أفسح لنا المجال لرؤية مجموعته الغنية والمنوّعة في شتورة، وكذلك لسماحه لنا بعرض بعض هذه الأعمال في هذا المعرض. كما نعرب عن امتناننا لكل من **جورج ج. قرم**، و**فيليب جبر**، و**محمد بركات**، و**دانيا بركات**، و**سمعان باسيل**، و**غابريال ضاهر**، و**نبيل نحاس**، و**ياسمين شمالي** من مجموعة فؤاد دباس، و**ريم عقل** من المؤسسة العربية للصورة للمساعدة التي قدّموها لنا ولتكرّمهم بإعارتنا أعمالاً من مجموعاتهم.

رمز الاستجابة السريع لدخول الملف الصوتي لجولة صالح بركات على معرض «المصوّرون: فنّانون قبل الفن».
لدخول الملف الصوتي، يرجى تنزيل قارئ رمز الاستجابة السريعة على هاتفك الذكي.

الملف الصوتي للجولة متوافر أيضاً على الرابط الآتي:
http://www.aub.edu.lb/art_galleries/current/Pages/al-musawwirun-artists-before-art.aspx

المصوّرون: فنانون قبل الفن

هذا المعرض يصنع من جديد أو يُحاكي - ضمن المساحة المحدودة في صالة عرض الجامعة - مشهداً من الصور والرسوم التصويرية والأغراض المصنوعة يدوياً التي كان المرء ليقع عليها قبل قرنٍ من الزمن في المنطقة التي تضم لبنان ضمن حدوده الحالية. نلقي نظرة خاطفة على مرحلةٍ سابقة عندما لم يكن النموذج الغربي للفن المستقل قد تبلور بشكل كامل في الشرق الأوسط، أي عندما لم تكن هناك مراكز للفن المعاصر ولا صالات عرض خاصة، ولا كليات للفنون ولا متاحف، ولا معارض بينالي، ولا جوائز، ولا أسعار، ولا تجّار، ولا نقّاد، ولا قيّمون. ندعو زوّار المعرض إلى تخيُّل حقبةٍ ثقافية حيث كانت أنماط متنوّعة جداً من صناعة الصور والأشياء، سواءً كانت ذات طابع عملي مفيد أم لا، تتعايش في الميدان الثقافي نفسه.

مع قدوم الحداثة، شهد المشرق العربي زيادة كبيرة جداً في الصور التي انتشرت على نطاق واسع بفضل التقنيات الجديدة المتمثّلة في التجسيد التصويري والنسخ: فقد انتقلنا من الاصطلاحات المجازية والطبيعية التي تعلّمها الرسّامون العرب في الأكاديميات الأوروبية للفنون الجميلة إلى رواج الصور الفوتوغرافية والسينمائية. في مطلع القرن العشرين، ساهمت تقنيات التجسيد التصويري الغربية في صعود أشكال عاميّة تمزج بين الاصطلاحات التصويرية المحلية والأجنبية. وفي هذه المرحلة أيضاً (أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين)، تراجع الفن الإسلامي التقليدي - الذي لم يهتم تاريخياً بالتجسيد التصويري للطبيعة، إنما ركّز بصورة أساسية على تكوين المشهد اليومي - مفسحاً في المجال شيئاً فشيئاً أمام صعود فن غربي منشغل منذ النهضة بتجسيد الإنسان والطبيعة. فبدأ يتبلور نموذج ثقافي هرمي جديد، مع ما يتضمّنه من أسلوب راقٍ وآخر هابط، ومن فنون جميلة وأخرى تزيينية. لقد أدّت عملية التحديث والتصنيع الغربية دوراً محورياً في تهميش الفنون الإسلامية التقليدية. بعبارة أخرى، حلّت الآلة الغربية مكان المهارة اليدوية الإسلامية.

معرض "المصورون: فنانون قبل الفن" يتصوّر مشهداً من صور وأغراض كانت تتعايش معاً قبل تقسيمها الحداثوي إلى فنون "جميلة" و"تزيينية" أو "ثقافة مادّية". يسلّط المعرض الضوء على تحف فنية موجودة اليوم في لبنان لكنها صُنِعت في مختلف أنحاء المنطقة بين النصف الثاني من القرن التاسع عشر ومنتصف القرن العشرين (أواخر عهد السلطنة العثمانية ومرحلة لبنان الكبير قبل إعلان الاستقلال). في هذا المشهد، وُزِّعَت الصور - التي تتراوح من الأيقونات المسيحية إلى الفنون الإسلامية التقليدية والفن العامي أو الشعبي، ومن اللوحات الاستشراقية إلى التجسيدات الفوتوغرافية والسينمائية - ضمن حقل ثقافي واحد بما يتماشى مع التوزيع الإثني أو الديني أو الطبقي أو المرتبط بصلة القرابة. وقد عُرِف من كانوا يعملون في هذا الميدان بتسميات مختلفة. فإلى جانب artistes و"فنانين"، أو "رسّامين"، كانت الكلمة الأكثر شيوعاً "مصوِّر" - وهو مصطلح يُستخدَم منذ العصور القديمة للإشارة أولاً إلى أحد أسماء الله الحسنى، فالمصوِّر هو من جعل للشيء شكلاً، هو المصمّم والخالق، وبات هذا المصطلح يُستعمَل توسُّعاً للإشارة إلى كل من ينخرطون في الفنون الدينية أو الشعبية. تاريخياً استُخدِمت كلمة "مصوِّر" للإشارة في شكل أساسي إلى عمل الرسّام (ولا سيما رسّام البورتريهات)، لكن كان يمكن أن تعني أيضاً مصمّم ديكور أو نحّاتاً، وبدرجة أقل مهندساً معمارياً أو عالماً بالخيمياء (الكيمياء القديمة)، وفي العصر الحديث، تعني مصوّراً فوتوغرافياً وسينمائياً. يهدف العنوان الفرعي "فنانون قبل الفن" إلى تسليط الضوء على وجود بديل غنيّ وحيوي وذاتي الاكتفاء قبل صعود نموذج الفن الغربي المستقل، مع مؤسساته التي تحافظ على الإنتاج والتبادل الرأسماليَّين وتستنسخهما من جديد.

هذا العالم الذي اجتاحه الطوفان، والمسكون بأشكالٍ من صناعة الفن غريبة وهامشية، ومنقرضة في معظم الأحيان، هو الذي اخترنا تسليط الضوء عليه في المعرض. إلى جانب أعمال الجيل الأول من الرسامين اللبنانيين، الذين سافر معظمهم إلى أوروبا لتعلّم الاصطلاحات التصويرية الغربية وقد أصبحوا لاحقاً "أعمدة" الفن اللبناني، نعرض أعمالاً لمصورين لم يدرسوا في أوروبا، وكذلك أعمالاً لحرفيّين مجهولي الهوية عملوا عند تقاطع التقاليد والأديان، وللمصورين الفوتوغرافيين والسينمائيين الأوائل، ولفنانين أجانب عرّجوا على بيروت أو استقروا فيها بحثاً عن شهرة أو هرباً من ثورات دموية في عالمٍ كان يريد بكل ما أوتي من قوة أن يسلك طريق الحداثة.

أوكتافيان إيسانو
قيّم صالات العرض في الجامعة الأميركية في بيروت

PHOTOGRAPHER UNKNOWN
Daoud Corm and wife Virginie, date unknown
[Scan from original photograph in the archive of Georges D. Corm]

Daoud Corm [1852-1930] is considered to have been the first independent professional artist in Lebanon. Here in this photograph Corm poses for the camera, proudly advertising his rare skills and the accoutrements of his in-demand profession: the easel, palette, brushes, and the painter's stick or maulstick. His wife Virginie appears in this photo as the painter's guardian angel and muse. The posture, the gaze, the dress code – the Ottoman fez on the head and the Western business suit on the body, a blend of Oriental and Protestant attire common in the Nahda epoch – convey some of the new values of early capitalist society: petit bourgeois autonomous professionalism, with its pride in a particular expertise. The backdrop, which blankets the ground and background, does not completely cover the scene, and leaves visible the distinction between the ideal and the real. This is suggestive of the conditions of modernization in the region, where the backcloth of pro-Western aspirations do not always cover the local realities on the ground.

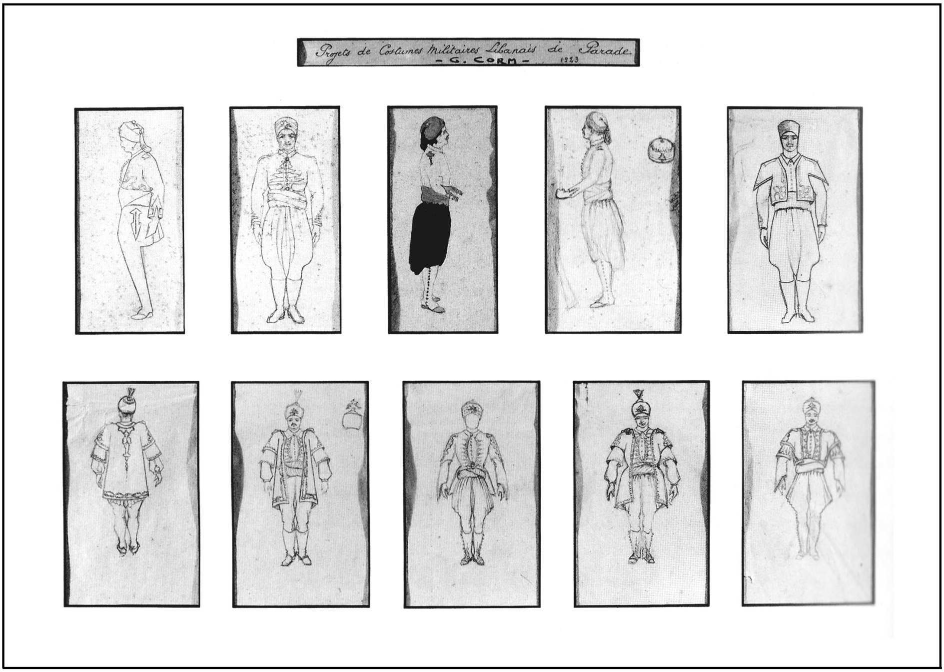
In Lebanon a rise in popularity of Western pictorial conventions went hand in hand with the struggle for independence. For the early Arab painters, the conventions of Western academic figurative naturalism – which they learned in European art academies, and which many of them saw as their duty to protect from the incursions of the European avant-garde – were regarded as the most effective instruments of modernization. Today, for instance, Lebanese art historiography considers as "classics" or (a commonly-heard phrase) "pillars" of Lebanese art mainly painters who first received training in European academies of art. The painters Daoud Corm [1852-1930], Habib Srour [1863-1938], Philippe Mourani [1875-1970], and Youssef Hoyek [1883-1962] were all initially trained in Rome (where the Maronite Church sent young Lebanese painters to study religious art). Khalil Saleeby [1870-1928] acquired his academic art education in Scotland and later, like Gibran Khalil Gibran [1883-1931], in the United States.

المصوّر مجهول الهوية

داود قرم وزوجته فيرجيني، التاريخ غير معروف
(نسخة ممسوحة ضوئياً عن صورة فوتوغرافية أصلية في أرشيف جورج د. قرم)

يُعتبَر داود قرم أول رسّام مستقل في لبنان. في هذه الصورة الفوتوغرافية، يتموضع قرم أمام الكاميرا، ويروّج باعتزاز لمهاراته النادرة وخصائص مهنته: مسند لوح الرسام، ولوحة الألوان، والفراشي، وعصا الرسّام. تبدو زوجته فيرجيني في هذه الصورة وكأنها مصدر إلهام الرسّام الأساسي وملاكه الحارس. تعبّر الوضعية والنظرة واللباس - الطربوش العثماني وبذلة الأعمال الغربية، في مزج بين الأسلوبَين الشرقي والبروتستانتي في اللباس في حقبة النهضة - عن بعض القيم الجديدة للمجتمع الرأسمالي الأول: المهنيّة المستقلة للبورجوازية الصغيرة مع اعتزازها بمجال خبرة معيّن. خلفية الصورة، التي تشمل الأرض والجزء الخلفي على السواء، لا تغطّي المشهد كاملاً، وتترك التمييز بين المثالي والواقعي واضحاً للعيان، في مؤشرٍ عن ظروف التحديث في المنطقة حيث إن خلفية التطلعات التحديثية الموالية للغرب لا تغطّي على الدوام الوقائع المحلية على الأرض.

تزامن الصعود في شعبية الاصطلاحات التصويرية الغربية في لبنان مع النضال من أجل الاستقلال. لقد رأى الرسّامون العرب الأوائل في اصطلاحات النظرية الطبيعية التصويرية الأكاديمية الغربية - التي تعلّموها في أكاديميات الفنون الأوروبية، وقد اعتبر كثرٌ بينهم أنه من واجبهم حمايتها من غزوات الفن الطليعي الأوروبي - أدوات التحديث الأكثر فعالية. اليوم مثلاً، يعتبر علم تأريخ الفن اللبناني أن الرسّامين الذين تدرّجوا أولاً في أكاديميات الفنون الأوروبية يشكّلون بصورة أساسية «الرسّامين الكلاسيكيين» أو (بحسب المصطلح الذي يتردّد دائماً) «أعمدة» الفن اللبناني. لقد تلقّى الرسّامون داود قرم (1852-1930)، وحبيب سرور (1863-1938)، وفيليب موراني (1875-1970)، ويوسف حويك (1883-1962)، التدريب في بداياتهم في روما (التي أرسلت إليها الكنيسة المارونية رسّامين لبنانيين شباباً لدراسة الفنون الدينية). وقد تلقّى خليل صليبي (1870-1928) علومه الفنية الأكاديمية في اسكتلنده، ولاحقاً في الولايات المتحدة شأنه في ذلك شأن جبران خليل جبران (1883-1931).

GEORGES D. CORM [1896-1971]

Sketch for Lebanese Military Costumes, 1923
Colored drawing
[Georges G. Corm Collection]

In Lebanon, the Western autonomous model of art with its institutions, conventions and values has evolved concomitantly to and along the same path as Lebanese statehood and independence. During the decades of Le Grand Liban, many artists allied themselves with the Maronite elites playing an important role in the establishment of the new state. Some of them regarded the artist as a free individual practicing an autonomous profession and providing ideological and representational services to the new state. The Corm family is a good example of such an alliance. While Daoud Corm has been commonly recognized as the first Lebanese painter, his son Georges D. Corm [1896-1971], who studied art in Paris, tirelessly campaigned for the establishment of the first Lebanese art institutions (an école des beaux-arts, a museum, a conservatory). He also provided his painterly services to the new state. He helped, for example, to design state symbols, made sketches for the Lebanese Medal of Merit in 1922, designed Lebanese military costumes in 1923, and was involved in the committee for selecting a state anthem.

جورج د. قرم (1896-1971)

رسم لملابس عسكرية لبنانية، 1923
رسم ملوَّن
(مجموعة جورج ج. قرم)

في لبنان، تطوّر نموذج الفنون الغربي المستقل مع مؤسساته واصطلاحاته وقيمه، بالتزامن مع قيام الدولة اللبنانية ونَيلها استقلالها، وعبر سلوك المسار نفسه الذي قاد لبنان نحو الاستقلال والدولة. خلال مرحلة لبنان الكبير، تحالف فنانون كثر مع النخب المارونية التي أدّت دوراً مهماً في قيام الدولة الجديدة. كان بعضهم يعتبر الفنان شخصاً حراً يمارس مهنة مستقلة ويُقدِّم خدمات عقائدية وتصويرية للدولة الجديدة. عائلة قرم هي خير مثال عن هذا التحالف. ففي حين كان داود قرم موضع إجماع واسع بأنه الرسّام اللبناني الأول، شنّ نجله جورج د. قرم (1896-1971)، الذي درس الفنون في باريس، حملة قوية، لدى عودته إلى وطنه الأم، من أجل إنشاء أولى المؤسسات الفنية في لبنان (مدرسة للفنون الجميلة، متحف، معهد موسيقي) كما قدّم للدولة الجديدة خدماته في مجال الرسم. وساعد، على سبيل المثال، على تصميم رموز الدولة، وصنع رسوماً تخطيطية لوسام الاستحقاق اللبناني في العام 1922، وصمّم ملابس عسكرية لبنانية في العام 1923، وشارك في اللجنة التي كُلِّفت اختيار نشيد وطني.

KHALIL SALEEBY [1870-1928]
French Dignitary, 1927
Oil on photograph
[AUB Art Collection]

In this 1927 painting titled *French Dignitary,* Khalil Saleeby [1870-1928] paints with oils over the surface of a photograph. This is the only painting in the Saleeby Collection at the American University of Beirut to be executed using this technique. The specific reasons for this are unknown (perhaps the person in question had passed away but the family remained in possession of the photograph). However, we might conclude that the very act of converting a photograph into an oil painting demonstrates that a photograph alone was felt to be inadequate, photography being the art of the masses. Painting it over in oil would raise the status and the value of the portrait.

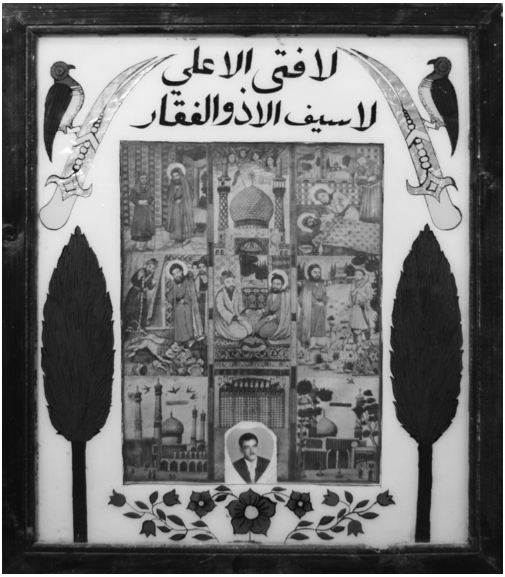
Overpainted photography was not uncommon in the commercial portrait studios of Beirut during that period. Both photographers and painters often painted photographs at a time when color-photography was not yet available for mass production and consumption (Kodak introduced Kodachrome only in 1935). Photography and painting – two socially-determined arts catering to different classes the former to the lower and the latter to the upper strata of Lebanese society – join forces, lending their combined representational services to modernizing processes. This work by Saleeby can be regarded as an early intermarriage between photography and oil painting which, like a sectarian or class intermarriage in early capitalist society, took place very rarely. A few decades later, after World War Two, techniques of "mixed media" would become more and more common among artists as would intermarriage.

خليل الصليبي (1870-1928)

نبيلٌ فرنسي، 1927
زيت على صورة فوتوغرافية
(المجموعة الفنية للجامعة الأميركية في بيروت)

في هذه اللوحة بعنوان «نبيل فرنسي» التي يعود تاريخها إلى العام 1927، رسم خليل الصليبي (1870-1928) بواسطة الزيت على سطح صورة فوتوغرافية. إنه الرسم الوحيد الذي نُفِّذ بواسطة هذه التقنية في مجموعة الصليبي في الجامعة الأميركية في بيروت. الأسباب المحددة وراء رسم هذه اللوحة غير معروفة (ربما توفّي الشخص المعني لكن الصورة الفوتوغرافية ظلت بحوزة عائلته). لكن يمكن أن نستنتج أن فعل تحويل الصورة الفوتوغرافية إلى لوحة زيتية يُظهر أن الصورة وحدها كانت تُعتبَر غير مناسبة (التصوير الفوتوغرافي كان فن الجماهير). ومن شأن الرسم بالألوان الزيتية فوق الصورة أن يرفع من قيمة البورتريه ومكانته.

كان الرسم فوق الصور الفوتوغرافية ممارسة رائجة داخل استديوهات البورتريهات التجارية في بيروت خلال تلك الحقبة. غالباً ما كان المصوّرون والرسّامون يرسمون فوق الصور الفوتوغراقية عندما لم يكن التصوير الملوَّن متاحاً بعد للإنتاج والاستهلاك على نطاق واسع (أطلقت «كوداك» تقنية «كوداكروم» في العام 1935). وهكذا اتّحد التصوير والرسم - وكلاهما شكلان من أشكال الفن المحدّدة اجتماعياً إذ يتوجّهان إلى طبقتين اجتماعيتين مختلفتين (الأول إلى الطبقة الدنيا والثاني إلى الطبقة العليا في المجتمع اللبناني) - ووضعا آلياتهما التجسيدية المدمجة في خدمة مسارات التحديث. يمكن اعتبار هذا العمل لصليبي تزاوجاً مبكراً بين التصوير والرسم بالزيت كان يحدث بصورة نادرة جداً، تماماً مثل ندرة حالات الزواج بين شخصين من مذهبَين أو طبقتين اجتماعيتين مختلفتين في بدايات المجتمع الرأسمالي. بعد بضعة عقود، إبان الحرب العالمية الثانية، أصبحت تقنيات «الوسائط المختلطة» أكثر شيوعاً في أوساط الفنانين.

SHAKER EL MAZLOUM
Untitled, c. 1930
Fixe sous verre
[Agial Gallery Collection]

ABU SUBHI AL TINAWI [1888-1973]
Untitled, c. 1930
Fixe sous verre
[Agial Gallery Collection]

Not all artists in early- to mid-20th century Lebanon painted in the European academic or naturalistic style. Two works in our exhibition are often categorized as "folk art" or as "vernacular." The Syrian painter Abu Subhi Al Tinawi [1888-1973], who was very popular in Beirut with many Lebanese as well as foreign collectors, and the Baalbek painter Shaker El Mazloum, represent two examples of visual production at the margins of the emerging Lebanese modern art system. Al Tinawi, who is said to have avoided art critics and journalists, never having any desire to make himself a "name" as an artist, painted religious and folkloristic motifs on the reverse side of glass sheets. Shaker El Mazloum, who was active from 1930 to 1950, also used glass to depict visual fables or religious motifs that were placed in shrines. Their work stands in stark contrast to Western pictorial convention, not only for rejecting the most common tools of the fine arts (perspective, human anatomy, proportions or geometry) but also for their different views with regard to the role and function of art in society.

شاكر المظلوم

من دون عنوان، نحو 1930
رسم تحت الزجاج
(مجموعة غاليري أجيال)

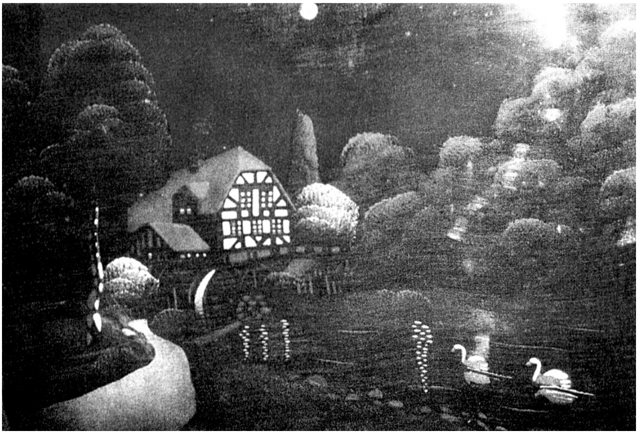
أبو صبحي التيناوي (1888-1973)

من دون عنوان، نحو 1930
رسم تحت الزجاج
(مجموعة غاليري أجيال)

لم يكن كل الرسّامين في لبنان يعتمدون أسلوب الرسم الأوروبي الأكاديمي أو الطبيعي في مطلع القرن العشرين وحتى منتصفه. ثمة مثالان في معرضنا يُصنَّفان في الأغلب في فئة «الفن الشعبي» أو «الفن العامي»، وهو نوعٌ من الفن الذي يُنتَج ضمن مجموعة معيّنة من الأشخاص. يُقدّم الرسّام السوري أبو صبحي التيناوي (1888-1973) الذي كان يتمتع بشعبية واسعة جداً في بيروت لدى عدد كبير من هواة الجمع اللبنانيين والأجانب، والرسّام البعلبكي، شاكر المظلوم، مثالَين عن الإنتاج الفني البصري على هامش المنظومة الناشئة للفن اللبناني الحديث. فالتيناوي الذي يُروى عنه أنه كان يتفادى النقاد والصحافيين الفنيين، إذ لم تكن لديه أية رغبة في أن يكتسب شهرة كفنان، رسم زخارف دينية وفولكلورية على الجانب الخلفي من ألواح الزجاج. وكذلك استعمل شاكر المظلوم، الذي نشط في الرسم بين 1930 و1950، الزجاج لتصوير الحكايات الرمزية البصرية أو الزخارف الدينية التي كانت موجودة في المقامات الدينية. تتعارض أعمالهما في شكل صارخ مع الاصطلاح التصويري الغربي، ليس فقط بسبب رفضهما لأدوات الفنون الأكثر شيوعاً (المنظورية، تشريح الجسم البشري، الأحجام أو الهندسة)، بل أيضاً بسبب اختلاف نظرتهما إلى دور الفن في المجتمع ووظيفته.

ANONYMOUS
Paint Workers, c. 1920
[Simone Chemali Collection]

ANONYMOUS ARTIST
Example of "Swiss Chocolate Box" painting,
c. 1900
[Dania Barakat Collection]

In early 20th century Lebanon the word "painter" [*musawwir*] was often used to refer to both fine artists and decorators or wall painters. As Saleh Barakat writes: "It was customary that a worker painting a house be asked to execute one or two *barawiz*, literarily 'frames' as paintings were commonly known among the population." This led to the emergence of a vernacular genre of painting known among Lebanese collectors as the "Swiss chocolate box." The pictures are recognizable by the mountainous landscape resembling the Alps, and swans gliding across the surface of the mountain lake. Sometimes the painter even modified the copied motif to appear like a Lebanese scene.

From Saleh M. Barakat, "Levantine Interior", in Bernard Heyberger and Silvia Naef [eds.], *La multiplication des images en pays d'Islam* [Würzburg: Ergon-Verlag in Kommission. 2003] p. 182.

المصوّر مجهول الهوية

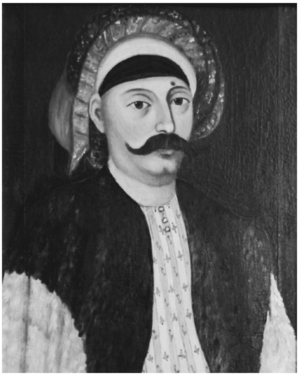
دهّانون
(مجموعة سيمون شمالي)

فنان مجهول الهوية

مثال عن رسوم «علبة الشوكولا السويسرية» (نحو 1900)
(مجموعة دانيا بركات)

في مطلع القرن العشرين، غالباً ما كانت كلمة «مصوِّر» تُستخدَم في لبنان للإشارة إلى الفنانين الذين يزاولون مختلف أنواع الفنون الجميلة ومصمّمي الديكور أو عمّال الدهان. كتب صالح بركات: «كان أمراً شائعاً أن يُطلَب من عامل يدهن جدران المنزل أن يُنجز بروازاً أو بروازَين، فقد كانت الرسوم أمراً رائجاً بين السكان في تلك الحقبة». وقد أدّى ذلك إلى ظهور نوع عامّي من الرسوم يُعرَف بين هواة الجمع اللبنانيين بـ«علبة الشوكولا السويسرية». تتميّز الصور بالمشاهد الجبلية التي تشبه جبال الألب، والإوز الذي يسير على سطح بحيرة جبلية. أحياناً عمد المصوّر إلى تعديل الرسم المنسوخ ليبدو وكأنه مشهد من الطبيعة اللبنانية.

اقتباس من «الداخل المشرقي» (Levantine Interior) لصالح م. بركات في «تكاثر الصور في بلاد الإسلام» (La multiplication des images en pays d'Islam)، تحرير برنارد هيبرغر وسيلفيا نايف (Würzburg: Ergon-Verlag in Kommission، 2003)، ص. 182.

DAOUD CORM [1852-1930]
Head of eqta'iyya, 1903
[Emile Hannouche Collection]

ANONYMOUS
Decorative Plate [chiseled copper],
c. 1900
[Mohamad Barakat Collection]

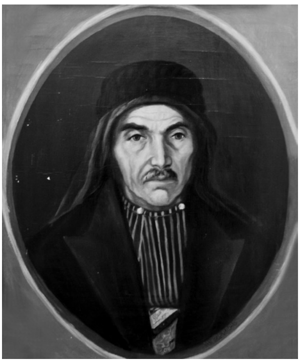
ANONYMOUS
Bedouin Prince and Princess
Silk embroidery, 19th century
[Emile Hannouche Collection]

ANONYMOUS
Posing in a painted set up – first two from left to right Yvette and May Pharaon, c. 1930-1939
[Alfred Pharaon Collection]

STROMMEYER & HEYMANN
Said Ahmad Shoukri, Egypt Cairo, 1885
[Ismail Rachid Collection]

IBRAHIM KHALIL GEORR [1873-1936]
Leader of a tribe, 1892
[Emile Hannouche Collection]

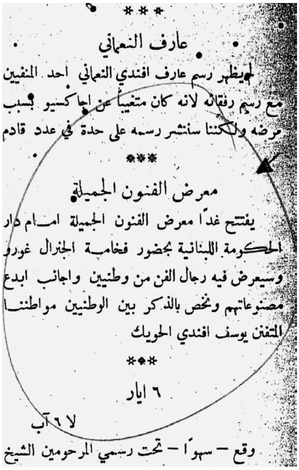
ANONYMOUS
Chair [wood mosaic], c. 1900
[Mohamad Barakat Collection]

ANONYMOUS
Block-prints for textile decoration,
late 19th century
[Maison Tarazi Collection]

ANONYMOUS
Jordano Pidutti, Director of the first Lebanese movie *Moughamarat Elias Mabrouk*, 1930
[Walid Chmait Collection]

* * *
عارف النعماني
ليظهر رسم عارف افندي النعماني احد المنفيين
مع رسم رفقائه لانه كان متغيباً عن اجاكسيو بسبب
مرضه ولكننا سننشر رسمه على حدة في عدد قادم
***
معرض الفنون الجميلة
يفتتح غداً معرض الفنون الجميلة امام دار
الحكومة اللبنانية بحضور فخامة الجنرال غورو
وسيعرض فيه رجال الفن من وطنيين واجانب ابدع
مصنوعاتهم ونخص بالذكر بين الوطنيين مواطننا
المتفنن يوسف افندي الحويك
***
٦ ايار
لا ٦ آب
وقع — سهواً — تحت رسمي المرحومين الشيخ

Articles from 1920s newspapers inform the Lebanese reader of certain early artistic events organized in Beirut during the French Mandate. Journalists are trying out a new artistic vocabulary, and newspapers employ words like "exhibition," "sculptor," "fine arts," "institution," and "director," pointing to a new autonomous cultural order beginning to take root.

"THE FINE ARTS EXHIBITION"

"Tomorrow a new exhibition of fine arts [*al founoun al jamila*] will open in front of the Government headquarters. The exhibition will open in the presence of General Gouraud. Local and foreign artists [*reejal al fann*] will exhibit their works [*masnouaatihum*]. It is worth noting the participation in this exhibition of the distinguished artist Youssef Afandi El Hoyek."

[Source Unknown]

في قاعة معرضه متمنين له كل تقدم
ونجاح وراجين ان يصادف فنه الدعم
اللائق له ولأمثاله من اركان النهضة الفنية
في لبنان .
احدى رس
معرضه عل

"MR. FARROUKH AT HIS EXHIBITION"

"An exhibition of works by Mustafa Farroukh opened at AUB. Here he showed his beautiful works [*touhaf*], exquisite drawings [*rousoum*] and magical talent. The number of visitors has reached 4000. They were all charmed by his work and art. We publish here a picture of him sitting in the exhibition and we wish him the luck and success. We hope his art and that of his fellow artists, the pillars of the artistic Renaissance [*Nahda*] in Lebanon, will find the right support."

[*Al Maa'rad,* April-July 1929, p.18]

مدام ماريز دارليه الفنانة الباريسية
تنمية الميل الفني في قلوب ناشئتنا . هذه المؤسسة الـ

"ART IN BEIRUT"

This article starts by praising efforts made to expand the arts in Lebanon. It specifically mentions a recently founded institution [*mou'assassa*] that focuses on manual picture-making [*taswiryadawi*]. This institution had opened an exhibition, and visitors were amazed by the talent of its two Parisian directors, Maryse Darlieh and Georges Cyr. The aim of this institution was to promote the development of artistic inclination among youth and to raise awareness and teach people about art. For this purpose the institution organized free art classes open to anyone who was interested, as well as invited Beirutis to appreciate its work and its artistic endeavors.

[*Al Maa'rad*, 1047, p.16]

AL-MUSAWWIRUN: ARTISTS BEFORE ART

Curator/Editor
Octavian Esanu

Exhibition Coordinator
Cherine Karam

Graphic Design
Lynn El-Hout

Exhibition Design
Octavian Esanu
Lynn El-Hout

Technical Director
Kasper Kovitz

Technical Support
Yamen Rajeh
George Illias Issa
Wissam Merhi

Translation
Nisrine Nader
Cherine Karam

English Editing and Copyediting
Catherine Hansen

Web Support
Nidal Mawas

Communication Production
Oumama El-Chab
Ranya Rouma Halabi

Director AUB Art Galleries and Collections
Rico Franses

AUB Art Galleries and Collections Art Steering Committee
Reza Abedini
Ahmad El Gharbie
Octavian Esanu
Rico Franses
Angela Harutyunyan
Walid Sadek
Kirsten Scheid

AROPE INSURANCE

1866 AUB
American University of Beirut
الجامعة الأميركية في بيروت

AUB Art Galleries and Collections 2015